

法技创作大熊猫画

程十发

• 上海书店出版社 •

张锦标 著绘

画大熊猫创作和技法

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

画大熊猫创作与技法/张锦标著绘. —上海: 上海书店出版社, 2004. 7

ISBN 7-80678-286-9

I. 画... II. 张... III. 大熊猫—动物画—技法(美术) IV. J211.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 044557 号

责任编辑 / 林国华

技术编辑 / 吴 放

画大熊猫创作与技法

著 绘 张锦标

出版发行 世纪出版集团
上海书店出版社
200001 福建中路 193 号
www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷 上海市财经大学印刷厂

开 本 889×1194mm 1/16

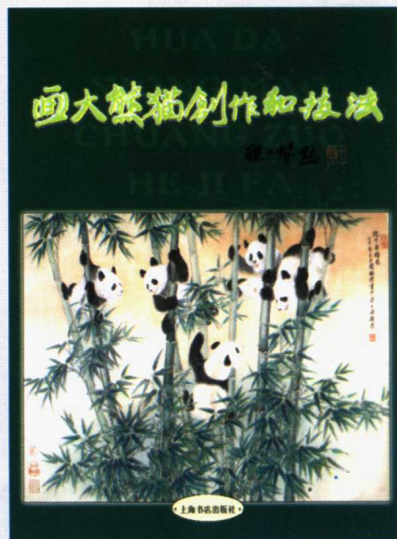
印 张 4.5

印 数 0001—5000 册

出版日期 2004 年 7 月第一版 2004 年 7 月第一次印刷

书 号 ISBN 80678-286-9/J·165

定 价 28.00 元

本书提要

本书作者人称“熊猫画家”，已有 30 多年画大熊猫的历史了，他通过长期的观察和写生，积累了大量有关大熊猫的素材和资料，掌握了大熊猫的千姿百态，创作了大大小小几百幅熊猫图，在国内外享有声誉。本书是作者画大熊猫的经验总结，全书通过“怎样画好大熊猫”“画大熊猫的技法”“画大熊猫创作与技法”等章节为读者开启了学画大熊猫之门。

目 录

笔趣横生 熊猫可爱(代序) 程十发 1

我画大熊猫(代前言) 张锦标 3

一、大熊猫在世界珍兽动物中的地位 5

二、怎样画好大熊猫

(一)画大熊猫的工具及笔墨基本用法 10

(二)大熊猫骨骼结构、特征、习性 13

(三)大熊猫眼、鼻、嘴、耳、掌、毛的画法 21

(四)大熊猫头部的透视关系 29

(五)大熊猫的各种姿态 31

三、画大熊猫技法

(一)大熊猫写生步骤 34

(二)工笔画大熊猫步骤 37

(三)兼工带写画大熊猫步骤 39

(四)怎样构图 43

(五)怎样布景 46

(六)怎样题款 49

(七)怎样钤印 50

(八)怎样补诗堂 51

四、画大熊猫创作与技法

(一)《宠爱》的创作过程 52

(二)《迎千年曙光》的创作过程 54

(三)《熊猫百图(长卷)》的创作过程 55

五、作品欣赏 58

后 记 70

笔趣横生 熊猫可爱（代序）

提起大熊猫，无论谁都会想到它那副毛色奇颖，黑白相间，性情温和，仪态大方，姿容潇洒，逗人着迷的可爱相。

在上海，张锦标是位大家比较熟悉的经常画熊猫的国画家，多年来，他利用业余时间努力绘画，创作了几百幅熊猫图，获得了一定的成功。老画家谢稚柳为此题了“熊猫百图”的封签，王个簃书写了“大家欢喜”的长卷引首，还有五、六十位老画家也在画面上题字和补景予以鼓励，其中上百幅熊猫图已先后在国内外一些报刊杂志上发表。

张锦标画的熊猫图，画面构图新颖，神韵生动，内容也丰富多彩。有熊猫喜子、熊猫杂技、熊猫玩雪、熊猫吃果、熊猫戏虫、熊猫斗狼、熊猫扛仙桃、熊猫游泳、熊猫爬树、熊猫宴会等等，还有描绘出国的“欢欢”、“玲玲”、“佳佳”、“伟伟”、“九九”、“华华”等的生动形象。他画的熊猫各各不同，但都形神兼备，黑白分明，姿态各异。在技法上他吸收了前人没骨画法，用笔浑厚，运墨豪放，气韵生动，也有不少用纤细的工笔画技法画成，例《宠爱》，描绘藏族妇女和儿童抢救大熊猫的情景，画面人物形象秀美，小熊猫憨厚可爱，笔法工整细腻，色彩鲜明，被入选全国第七届美展。作者来自生活又探索各种表现形式，敷色简洁明丽，如《欢欢吃果图》，描绘“欢欢”即将去日本时的欢乐情景，笔墨简练，形象生动，衬以几片嫩竹叶，更显

得逗人喜爱，加上借赵朴初“相见欢”词句题之后，词文并茂，使画面更加完美，耐人寻味，百看不厌。

作者从小酷爱美术，在部队服役期间利用休息时间自学绘画。后经组织荐送浙江美术学院专修班学习，并考入中国画系继续钻研各种传统技法，在深入生活中勤奋地画速写，有一天画五、六十张素材，毕业后分配在上海书画出版社任编辑工作时，也时时不忘作画，经常利用晚上业余时间，有时直到深夜，甚至通宵达旦。他认为“世上无难事，勤奋定能攀”，因此心里装着“勤奋”二字，不让宝贵光阴白白过去，努力为艺术增辉、为社会多做贡献。

张锦标学画熊猫，从1972年为迎接美国总统尼克松访华画了一对熊猫图起，至今已有三十年之久，多年来他画了大大小小几百幅熊猫图，其中最为突出的《熊猫百图》长卷和为迎香港回归而画的《1997只熊猫长卷图》，栩栩如生、气势磅礴。他的作品深受广大观众和外宾喜爱，有些还流传日本、美国、法国、德国、荷兰和东南亚各地。并且在上海、北京、台湾以及日本等地举办了十一次个人画展，人称“熊猫画家”。

作者对自己所绘熊猫图并不满足现有的水平，有着历史的使命感，为了跟上时代迅速发展的步伐，还在不断地探索，并不断地向一些老画家和其他同行请教，学而不倦，与时俱进，求新求变，力求新的进步。

张锦标
2003.1.5 上海

《欢欢吃果图》(赵朴初作词 程十发题字) 99 × 198cm

我画大熊猫（代前言）

我画大熊猫，整整有三十年了。记得1972年美国总统尼克松、日本首相田中角荣相继访问我国，为了迎接两国元首，我画了一对大熊猫，陈列在南京东路的朵云轩展览厅，颇得外宾们的好评，并争相购买。从此我画大熊猫一发而不可收。

当时，我国政府将大熊猫赠送给美国和日本人民表示友好，大熊猫俨然成了“友好使者”，渐次受到世界人民的普遍关心与喜爱。目前我国存活着的大熊猫仅有一千多只，已是濒于灭绝的稀世珍兽，因而熊猫图也会成为邦间友好的桥梁，而遍传天下。并通过作品呼吁世界各国善良的人们都来保护像大熊猫那样的罕见珍兽，让它们与人类同生存、共发展。正是这些原因坚定了我创作熊猫图的决心。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。自此，我把在浙江美术学院学到画人物画的心得，用到创作大熊猫的作品上，开始注意对大熊猫的缜密观察，并到实地不断考察，提高自己目察能力，积累现实素材。每次乘出差到北京、天津、四川、成都、九寨沟等地之便，坚持写生，求真求实，“用志不纷，乃凝于神”。实践体会到画大熊猫一定要坚持亲临实地，多面考察，细心解剖，用笔洗练，概括有序，生动灵活，合乎天机，逐步达到形式不单一，题材多样化，自形至神，赋于个性人格化。也只有科学性、艺术性、趣味性（拟人化的手法）三者相统一，自辟蹊径，别开生面，出乎意料之外，合乎情理之中，一静一动，光景常新，然后才能使自己作品百看不厌，真正为人们所喜爱与欢迎。

（一）具备科学性：大熊猫属于猫科类，它

形体肥硕，茸颇丰厚，四肢和脊柱较短。其特征：脸白、耳黑、眼睛四周有八字形的黑圈状。四肢和肩部呈黑色，腹白似雪，有一条极短的尾巴，它的习性爱独居，不合群，喜爬树、涉水、玩耍、饮水和酣睡。画大熊猫与画人体及其他动物一样，一定要掌握其形体结构的特征，才能做到以形写神，笔酣墨饱，娇憨如生，呼之欲出。

要画好大熊猫必须坚持写生，写生是为了要弄清对象的组织规律，即使大熊猫的脚掌也要了解，平时观察和收集大熊猫的坐、立、仰、跑、卧等的各种姿态，通过日积月累，大量生动的写生就为创作提供良好的素材。

（二）具有艺术性：一定要掌握好传统的笔墨技法，中国画用笔运墨很讲究，清初画家恽南田说：“有笔有墨谓之画，有韵有趣谓之笔墨”，谢赫六法有“骨法用笔”。所谓运笔有中锋、侧锋、逆锋、拖锋、轻、重、徐、疾等区别，用墨通常为焦、深、浓、淡、清以及干、湿之分，要使作品具备较高的艺术性，不仅在于笔墨技法上的指挥若定，运用得当，更要讲究选题、构思、构图、题款和适当的变形、夸张等手法，使之奇兵突出，一洗凡庸。

（三）做到趣味性：必须掌握大熊猫习性、爱好，并以拟人化的手法进行表现，才能使作品生动有趣，百看不厌。

用自然的手法来描写大熊猫，还不能满足人们审美的要求，要使作品有生命力，一定要注重拟人化，如果你把人类生活中的情趣倾注到可爱、珍贵的动物身上，使之带有人类的感情、行为，就更博得人们的喜爱。1984年5月为拯救大熊猫，我在上海举办义卖个人画展，一

些外国来宾也被富有情趣的熊猫图所吸引,有位荷兰来宾买了一幅《熊猫捧桃图》,作为祝贺她父亲七十寿辰的礼物;新加坡一位姓周收藏家,他看到一张《熊猫宴图》的印刷品,立即汇款到上海有关单位,请我画一幅六尺宣纸全张《熊猫宴图》,挂在他自己开设的一家大饭店里,以此吸引客人扩大业务,可见拟人化的必要。

通过三十年的创作,我画大熊猫的体会最深的是:不仅要有生活,要有合理的构思,而且更要有笔墨功夫,有合理的想像和人的各种情感,并将科学性、艺术性、趣味性三者统一起来。1983年我画《熊猫百图》长卷和1997年为迎接香港回归而画了《1997只熊猫长卷图》,深深感到只要三者结合好,才能越画越好,越有趣,越有成效。

张锦标写于上海
2002.10.1

作者与大熊猫在一起

一、大熊猫在世界珍兽动物中的地位

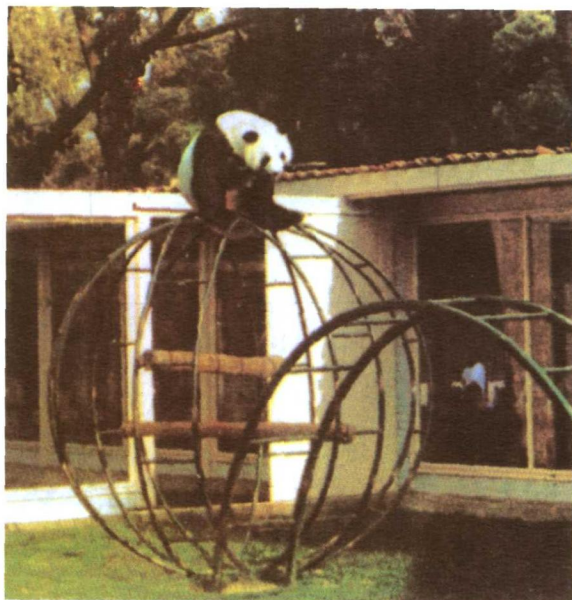
大熊猫是经历了七八百万年的沧桑,残存下来的古稀珍兽,它比人类发展还要早几百万年,并有“活化石”之称,因而对考古、地域变迁,对古稀动物的演变、发展等研究有着很高学术价值和极其重要的意义,为国家一级保护动物。以保护世界珍稀生物宗旨的国际组织——世界野生生物基金会采用大熊猫作会徽,象征大熊猫及其他野生稀有物种的珍贵性和保护它的重要性。可见大熊猫在世界珍兽中的重要地位。

大熊猫是中国特产,也是世界著名的珍贵动物。它毛色奇颖,形象独特,姿态潇洒,性

情温顺,行为逗人为各国人民所喜爱,它已成为中国人民与各国人民之间的友好使者,驰名于世界。为增强与各国人民的友谊,我国曾先后赠送前苏联、朝鲜、法国、英国、美国、日本、墨西哥、印度、西班牙等几十对大熊猫,它遍涉重洋,足迹遍及欧亚、北美,东南亚各国。获得了各国人民的喜爱和高度赞扬,促进了世界各国人民的友好往来,成为世界珍稀动物中的宠儿和佼佼者。世界各国大动物园内每种濒临灭绝的珍稀动物笼前,都要悬挂以大熊猫为图案的标志,许多基金会成员国在发行动物邮票时,也都标以大熊猫的徽标。

“欢欢”在日本

大熊猫在墨西哥

大熊猫在法国巴黎

大熊猫在美国华盛顿

“晶晶”与“佳佳”
在英国伦敦

为了保护濒临灭绝的大熊猫,我国政府颁布了一系列有关保护和合理利用野生动物资源的法规,除了对大熊猫实行严禁狩猎外,还在四川的卧龙、王郎、陕西的佛坪、甘肃的白水江等地建立 16 个以保护大熊猫为主的自然保护区,后来还在四川成都、福建福州等地建立了大熊猫繁育研究中心。据最新统计,我国现有大熊猫 1200 只,所以大熊猫无须克隆,只需

人类对它的仁慈和爱护,大熊猫不会衰亡,大熊猫将发展、繁殖下去。

大熊猫已成为世界人们的宠儿,但古人没有画大熊猫的,当代画大熊猫著名的画家,有吴作人、刘海粟、陈佩秋等,他们都以传统的中国画兼工带写或写意形式来表现大熊猫的各种神态,运笔豪放,用墨浑厚,淋漓尽致,现例举三位画家的佳作,以供观赏。

吴作人作

刘海粟作

陈佩秋作

陈佩秋作

二、怎样画好大熊猫

(一)画大熊猫的工具及笔墨基本用法

(1)画大熊猫工具:

中国画工具有笔、墨、纸(绢)、砚、颜料等。

笔:有软笔、硬笔、兼毫之分。软笔以羊毫为主,笔毛较柔和,吸水量较大,多用于渲染,如羊毫提笔、长锋羊毫等。硬笔以狼毫为主,笔锋较坚挺,弹性较强,笔头尖细,常用以勾线,如兰竹、叶筋、山水画笔等。兼毫用硬毫和软毫相掺,如七紫三羊笔、白云笔等。画大熊猫备有羊毫提笔、白云笔、狼毫大兰竹、狼毫提笔和叶筋、山水画笔各一即可。

墨:墨分油烟和松烟二种,油烟墨有光泽,层次也较明显,宜于作画,如顶烟、漆烟、贡烟等;松烟墨发黑,但无光泽,适合于写字,画花叶、头发等。画大熊猫多用油烟墨和瓶装书画墨汁,例中华墨汁、一得阁墨汁和曹素功墨汁。不用松烟墨。

纸:宣纸有生宣纸和熟宣纸之分。生宣纸以安徽泾县宣纸最优,吸水性强,易渗润,宜作兼工带写、写意画。熟宣纸上过胶矾,遇水不会渗化,可晕染,适宜作工笔画。其他如皮纸、毛边纸、高丽纸等价廉亦可代用,而且另有特色。

绫、绢:上过胶矾,基本上适宜画工笔画,古代名画家多用绫绢作画,画工笔大熊猫也可用之。其保存时间宣纸为一千年,绢本为八百年。

砚:有端砚、歙砚等名砚,端砚产于广东肇庆,歙砚产于

安徽歙县。画大熊猫选用其发墨,形状宜圆,有盖的普通石砚即可。

颜料:中国画颜料是从某些植物和矿物中提取加工而成,植物质的颜料如花青、藤黄、胭脂等,较为透明,写意淡彩画多用之;矿物质的颜料如石青、石绿、朱砂等具有覆盖力,而且不退色,工笔重彩画多用之。现产地只有姑苏姜恩序堂一家,著名大画家多用此颜料。市场上有固体12枝盒装“马头牌”国画颜料,但有化学成分。前者质量较好,后者价格便宜且使用方便,初学者可用之。

其他:备有垫宣纸用的白色毛毯,压纸用的镇纸,盛水用的笔洗,纯白瓷盘数只,大者调墨,小者用以调色,铅笔、木炭条作起稿用,湿布头搽笔用,及印泥、印章等。

画大熊猫的工具

(2) 笔墨基本用法

中国画在运笔用墨上很有讲究,所谓笔是包括线在内的,它都要通过墨来实现,笔与墨结合起来,才构成中国画的主要特征。“笔墨取于物,发于心”,为了表现物体的各种质感和量感,在运笔用墨上就要多样化。

1) 用笔法

① 执笔法

以拇指、食指捏紧笔管,中指在前勾住,无名指在后抵紧,小拇指向无名指靠拢辅助,要求指实掌虚。

② 笔锋运用

中国画的运笔方法十分丰富,有中锋、侧锋、逆锋、顺锋、拖锋、藏锋等。

中锋行笔时,笔管垂直于画面,笔锋收敛并藏于线条的正中间,产生的线条圆厚、挺拔。适宜表现枝干一类的物体或作勾勒。

侧锋行笔时,笔管倾斜于画面,笔锋处于

线条的一侧,产生的线条一边光,一边毛,变化多端,易见轮廓,故一般用来表现叶子和花瓣之类的物体。

逆锋行笔时,笔管稍斜于画面,笔锋在前而笔管在后,推着笔管倒逆而行,产生的线条毛涩、老辣、苍劲、古拙。宜表现苍老的枝干等。

顺锋行笔时,笔管倾斜于画面,笔管在前而笔锋在后,拉动笔管前行,产生的线条顺畅、挺秀。

拖锋笔头斜卧于画面,牵住笔管顶端顺势拖笔而行,笔痕舒展松动,自然流畅。画山水时多用之。

藏锋起笔时把笔锋藏于线条之中,谓之“欲右先左”,收笔时逆向提笔回缩,谓之“无往不回”、“无垂不缩”,皆不露锋芒,中锋行笔起笔时多用藏锋,将力蕴含于线条之中,画竹时多用之。

逆锋运笔握笔法

中锋运笔握笔法

侧锋运笔握笔法

③ 运笔方法

中国画线条笔法多变,短线以指与腕的配合运用即可,若勾长线,要指、腕、肘、肩关节配合协调动作。为使长线灵活、变化有力,必要时,应悬腕、悬肘才行。

运笔包括起笔、行笔和收笔三个动作,并有轻重、徐疾、提按、顿挫的笔法应用,由于行笔的力度、速度、角度的变化,使线条产生丰富的变化,共同为写形传神服务。

运笔还要讲究笔意、笔力、笔韵、笔趣,使笔运墨要笔笔有情,笔笔有意,不然,就会成为死笔、败笔。用笔要“笔力扛鼎”、“力透纸背”,不可软弱、飘浮,古人有用笔“平、圆、留、重、活”之说,应给予重视,加深领会。笔韵是指用笔通过各种变化,求得较好的韵味,既要使画面在笔法上协调统一,又要有节奏感。笔趣指笔墨的情趣、意趣、天趣,要注意处理好用笔的生熟、巧拙、老嫩的关系。

2) 用墨法

墨为五色之主,然须以白配之则明,老子曰:“知白守黑。”古人将墨分五色:即焦、深、浓、淡、清,又有干、湿之分,并有浓淡法、干墨法、破墨法、泼墨法、积墨法、宿墨法、色墨法、渐变法之墨色用法。画写意大熊猫可以用渐变法。作画时运用墨色的深浅、浓淡、干湿,以表现苍莽、滋润和不同物体的质感等,使人有不同色彩的感觉。

潘天寿论画用墨之要点有二,一曰:“研墨要浓”,二曰:“所用之笔与水,要清净。”以清水净笔,蘸浓墨调用,即无灰暗彩之病,老手之善于用宿墨者,尤注意及此。

3) 用色法

中国画笔为骨、墨为肉、色为饰,祖先绘画以红、黄、兰、白、黑为五原色,但用时必须以复色为上,以防艳丽,但求古雅。复色指二种以上原色调合起来的颜色,例红与黄调合后为朱红色,兰与黄调合为汁绿色,黑与白调合为灰色等等。色还有冷色和热色之分,冷色即是黑、灰、兰、绿、青、紫等,热色为红、黄、白、朱红、赭石等,在运用上要注意做到

重的热色要与淡的冷色搭配,重的冷色要与淡的热色搭配,这是浙江美术学院周昌谷老师教给我的运色秘诀。

色还可以大胆使用,例花无黑色,但传统画牡丹、梅花等,却喜以墨色作花;竹无红色,却喜以朱色作竹,画画原意在神完意足为目的,不在乎一定要死板规定,一幅朱竹画能使人们接受就是好作品。色易艳丽,不易古雅,墨易古雅,不易流俗,以墨配色,足以济用色之艰难。所以说:用色以古雅为上,不可浮艳、混浊、火气、俗气、死气。

(二) 大熊猫骨骼结构、特征、习性

(1) 大熊猫骨骼结构

大熊猫属于猫科，它与狼、熊、虎、豹等同属于食肉类，唯独大熊猫是从食肉类转化为以植物为食的。人们给它一个浑名——食肉类的“和尚”。但有时还馋食动物，例竹鼠等，可谓“本性难移”。

大熊猫骨骼结构与人类一样，全身主要分头颅、躯干、四肢三大部分。

头部：有顶骨、枕骨、额骨、颧骨、鼻骨、舌骨、上颌骨、下颌骨、颈椎骨等。

躯干：有锁骨、肩胛骨、肋骨、胸椎、腰椎、骶椎、尾椎、坐骨等。

四肢：有肱骨、尺骨、桡骨、腕骨、掌骨、股骨、胫骨、髌骨、跗骨、趾骨、爪骨、蹠骨等。

